

意境美在音乐产业化中的影响

周碧航 (厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 361000)

摘要: 本文叙述了意境之美与音乐的关系, 以及意境美对音乐作品的重要性, 通过分析“印象系列”的成功案例, 说明意境美在音乐产业中的再度创作给音乐产业带来的广阔前景, 来阐述意境美对音乐产业的影响。

关键词: 意境美; 音乐产业; 文化产业; 印象系列; 二度创作

一、音乐的意境之美好

意境, 是借助形象传达出的意蕴和境界, 是文艺作品或自然景象中所表现出来的情调和境界。是指抒情性作品中所呈现的那种情景交融、虚实相生的形象系统, 及其所诱发和开拓的审美想象空间。他同文学典型一样, 也是文学形象的高级形态之一。意境本身的结构是虚实相生的, 一面是“如在眼前”, 另一面而是“见于言外”, 它的本质是“生命律动”, 它展现了生命本身的美。

意境是我国古代的重要的美学概念, 它体现了美学的深度。

意境美, 是人类创作绘画、诗歌、音乐等艺术作品所追求的最高境界。

音乐, 物体震动而产生了声波, 通过空气传入我们的听觉系统, 听觉系统传给大脑, 通过大脑的反馈, 我们所听到的就是音。而物体规则的震动发出的声音就是乐音, 由有组织的乐音来表达人类的思想、情感, 反映现实生活的一种艺术, 就称为音乐。音乐分为声乐和器乐两个门类。

音乐是最抽象的艺术, 并且因人而异。优秀的音乐作品, 能带给人们丰富的意境。人们听到音乐, 通过各自不同的感情、社会经历, 以及自身的理解, 进入了广阔的遐想空间, 随着音乐的进行, 把人们带入到某种情境中去体会意境之美。

意境的本质是“生命律动”, 而音乐则阐述人内心的律动。

无异于给大脑左“记忆体操”。从小接受音乐训练的儿童, 记忆力往往强于同龄人, 音乐神童莫扎特就是典型的例子, 3岁时就能仅凭记忆弹奏出只听过一遍的曲子; 意大利著名指挥家托斯卡尼尼能在24小时内熟背一部十几页的交响乐总谱。音乐欣赏中必然出现的联想, 就能起到强化神经系统和促进孤立信息相联系的作用, 使人脑中的记忆经常在音乐的刺激下重现, 许多沉睡在意识深处的痕迹经常被唤醒, 并使互不相属的知识、经验在音乐引起的自由联想中连接起来。这样, 人脑中存储的知识, 经验便处于随时可以提取的状态。

最后, 在生理上, 音乐能够刺激人脑, 使神经元的突出增多, 促使有关于记忆的分子增长。为记忆创造良好的生理机制。有研究发现, 爱因斯坦的脑细胞之间的联系, 比常人多70%, 这说明脑结构可以通过大量思维训练得到改善和强化, 而音乐正是启用思维的一把金钥匙。实际上, 爱因斯坦也是一位忠实的音乐爱好者, 并且拉得一手不错的小提琴。

总结:

音乐语言的模糊性, 和其中包含的情感的生动性的广博性,

通过意境, 音乐从抽象变得形象, 使音乐赋有现场感、画面感等形象的感官享受, 一切隐喻、象征都显示着音乐的张力与内涵。意境之美应是音乐之美所蕴含的内在要素。

音乐作品展现出的意境美, 体现出多姿多彩的感染力, 唤醒欣赏者内心的激情, 进一步的提升了作品的艺术品质, 展现多重美学价值。好的歌曲超越国界、超越种族而源远流长。

音乐能给听众极大的感受与想像空间。海伦凯勒说: “世界上最美丽的东西, 看不见也摸不着, 要用心灵去感受。”人们听同一首乐曲, 他听到了情人呢喃, 你的感受是山泉叮咚, 我的联想是跨越时空……音乐的意境之美, 是世上最美的东西。

古往今来, 伟大的作曲家用生命和对宇宙的大爱, 写成了感人至深的伟大著作。贝多芬的音乐是人类对英雄的赞颂, 巴赫的音乐是人类对上帝的赞颂, 布鲁赫的晚祷, 给人展现了动人心弦的意境。莫扎特的音乐是人类对生命和自然的赞颂, 兼具童真与高贵之美。他们情境交融于人们的灵魂深处, 脍炙人口, 他们的作品处处充满令人叹为观止的意境美。

二、意境美在音乐产业中的再度创作

意境美不仅是优秀音乐作品的内在张力, 也是音乐产业化发展的基础。

音乐产业是文化产业的分支, 是把音乐当做商品, 按照工业标准生产、再生产、储存以及分配音乐产品和服务的一系列活动。音乐产业, 其实是为了满足当今人们的精神文化需求, 用市场化的方式, 提供音乐艺术服务的活动和从事音乐产品的生产的总称。它是一种围绕着音乐产品的商业活动而形成的产业体系。在当今中国, 音乐产业主要指音乐商业演出、音像业等以音乐商业化作为核心的产业。

人类的精神力量, 是生产力。如今数字信息的快速出现, 加

可以在广大的时空范围内唤醒听众的回忆和联想。形象的、概念的、情感的、理性的、听觉的、视像的……, 大量的似乎早已遗忘的东西, 都会在音乐中络绎登场, 栩栩如生, 使人的记忆宝库充实, 思维能力强化。所以说, 音乐对于提高人类的认识能力, 有着神奇的助益, 从而也施惠于人的创造力。有一则拉丁格言这样说到: “美是真理的光辉”。在优美的音乐引导下, 可以放开眼目, 专注心智, 于是你就能看到智慧女神从云端冉冉降临。

参考文献:

- [1]当代音乐教育, [美]迈克尔.L.马克著, 管建华译
- [2]艺术与思维, [美]马丁.约翰逊, 中译本p.163
- [3]事物的起源, 利普斯, 中译本P.234
- [4]环境音乐美学, 服部正等著, 司伦等译

作者简介:

刘笛, 学历: 硕士、研究方向: 钢琴理论、西方音乐史, 工作单位: 云南艺术学院文华学院音乐系)。

快了经济全球化的进程,日新月异的科学技术,也使文化快速传播。我国的音乐活动跟随国际化音乐产业市场的繁荣,逐渐形成了产业的态势。各种音乐形式不断的创新,不断的扩充。音乐产业在社会全面进步和经济发展过程中,发挥着积极的作用。

近几年,我国的音乐产业正在逐步改变着过去时代音乐产业单线发展的模式,向多元化的传播互动模式迈进。

张艺谋、王潮歌和樊跃的“印象系列”,就是秉持东方历史文化遗产中的意境美所铸造的音乐史诗。

以自然实景为舞台,白云、蓝天、湖水、雪山都是道具,再加上现代声、光、电技术,天人合一,情景交融。新的艺术形式,是中国艺术家们想象力的大胆释放,也实现了意境美在音乐产业中的再度创作。

实景山水演出中,行为、视觉要大于语言。这样的演出,不是话剧,是用行为,拿天、水、人之间来布置意境,达到人与自然艺术化地融为一体。因为场面要足够大,所以实景演出要具备‘大片’的气质和感受。同时,在演出布局上,要出现一些直指人心的细微之处和点睛之笔,让有生活体验、有思想的观众在观看演出、听到音乐时,置身意境之中,触景生情,回忆了自身过往的经历,产生情感的共鸣。”

为了能体现视觉盛宴,每一台演出都有一个舞台奇观;为了打动观众的情感,每台演出中都有几个情感激发点。这是印象系列从意境美出发的构思技巧。意境之美,指导着音乐家的创作灵感,贯穿着创作者的奇思妙想,使每一场“印象”都各具特色:“印象刘三姐”中最感动山水的壮美意境;“印象丽江”是意境的震撼之美,雪山为背景,撼动人心的少数民族粗犷的气势;“印象西湖”最打动人心的是那场西湖雨,淅淅沥沥的讲述着《白蛇传》、《梁祝》的爱情故事,现场充盈着烟雨,江南朦胧的凄美意境在观众的心中绽放;“印象海南岛”最能享受天涯海角壮阔意境,海边的放松和休闲;“印象大红袍”,印象最深的全景的观赏效果,更能置身于武夷山秀美的山水怀抱中,在美轮美奂的意境中体味茶文化的情趣。

每一场印象,一草一木一个音符,都是一场绝美的意境。

《印象西湖》,以西湖浓厚的历史人文特色和秀丽的杭州自然景观为创作源泉,将天地灵气汇成舞台,将如梦似境的西湖风光做为背景,深入挖掘了杭州古老的民间传说、神话,将西湖人文历史的代表性元素得意重现。同时,借助了高科技手法再造“西湖雨”,从侧面反映西湖之雨和雨中西湖的自然神韵,以及连绵绵绵的凄美意境。整场的山水实景演出,通过动态演绎、实景再现、置身意境,将杭州城市内涵和自然山水绘制成具有视觉和心灵冲击的艺术盛宴。世界级的音乐巨匠喜多郎先生创作出空灵悠远的西湖乐章,加之拥有天籁嗓音的歌手张靓颖,用声音传递音乐故事的意境之美。这些元素使《印象西湖》更是像历代文人墨客所遗留的文化瑰宝一般,呈现在世人眼中。

观看了《印象西湖》的人们除了对西子湖畔的光、电迅速流转回味,更回味那贯穿整场舞蹈的爱情故事,回味那奏响在烟雨蒙蒙中凄美壮阔的音乐。主题音乐创作者喜多郎先生,也因此凭借《印象西湖》的专辑在全球音乐界最高荣誉的格莱美大奖,

(上接第13页)

境。

参考文献:

- [1]刘孝文,和艳会.农家书屋的特性及发展策略.图书馆工作与研究,2010,(2).
- [2]李友仁.如何发挥公共图书馆在构建公共文化服务体系中的作用[J].云南图书馆.2008(3)
- [3]洪秋兰,柯平,弓克.公共文化服务体系中的图书馆定位和发展分

第52届中被提名为“最佳NEW AGE音乐专辑候选人”。张靓颖也凭主唱《印象·西湖》入围美国格莱美最佳NEW AGE音乐专辑奖,2011年荣获韩国MAMA音乐大奖最佳亚洲艺人并入围欧洲音乐大奖亚太最佳艺人。作为中国最具国际影响力的歌手之一,曾连续两年出席格莱美颁奖礼红毯,亦是迄今唯一登上美国奥普拉脱口秀献唱的华人歌手,台湾媒体更盛赞其为华人最骄傲女主唱。可见,意境美在音乐产业中的再度创作之辉煌成就。

三、意境美推动下音乐文化产业的商业前景

像“印象丽江”这样的实景大场面,需要庞大的演员阵容,“印象刘三姐”的演员700多人,“印象西湖”500多人,“印象大红袍”450多人。而演员人数只是“印象”产业链的最前端,就解决了近3000名演职员的就业,这不仅创造了巨额的经济收入,更带动了当地旅游业、文化产业的迅猛发展。

“印象刘三姐”7年演出2000多场,仅2009年就演了497场,观众达130万人,最低的票价188元,最贵的总统票688元,年演出收入超过2.6亿元;“印象丽江”自2007年摆脱亏损后,演出收入逐年倍增,2009年演出900场,共有140万人观看,演出收入超1.5亿元,净利润7300万元;“印象西湖”从2005年开始研发,前期对演出的环保投入大,2008年才公演。当年实现利润2700万元,2009年利润达到4300万元,2011年有借助上海世博会的利好,实现利润5500万元

在“印象”产业链的中端是对当地经济的拉动。如“印象西湖”的所在地杭州,每年有4000万游客,以往的游客都是游完西湖就离开。为此,杭州提出了“241工程”——让游客多留24小时,而“印象西湖”在晚上演出,就是能让游客留一晚的理由,为全市多增加100亿元收入。“印象西湖”不仅与城市的气质相吻合,更能加深游客对城市风土人情的理解,观众中三分之一为境外游客,如果每个人多花2000元,就能带动杭州几亿元的收入。

印象系列产品的成功,正是通过构制场面的意境美,使影像、音乐的感染力有所现实依托,观影者在听觉和视觉上的感知,焕发出心灵的愉悦,达到一种共振。音乐的感染力,情境的交融,使人们竞相体验,领略从未有过的惊喜与激荡,票房随之大增。便带动了文化产业的发展,音乐产业化的突破。

四、总结

由此可见,在音乐产业的发展中,意境美的表达,超越作品本身,是在其制作、布局、生产、渲染过程中的一次再制作,再度的渲染与感动,散发更大的心灵感召力量,从而具备市场广阔前景。

这里,特别需要提出的是,在当今各种信息化、网络化、数字化的视听模式冲击之下,音乐产业更要秉持艺术带给人最初的体会,才不至在音乐商业化、工业化的过程中简单复制、雷同庸俗、为经济而“被产业化”。意境美,永在音乐的本体元素中,抵御各种困扰,光大音乐本身。

参考文献:

- 1.《文学理论教程》童庆炳主编P217.

析.图书馆工作与研究,2010

- [4]高永明.论加强农村文化建设中文献信息服务工作.图书馆学信息科学、资料工作,2006(4)

作者简介:

马爽刚,出生年月:1973年6月22日、性别:女、籍贯:浙江宁波、单位名称:浙江省宁波市文化馆,学历大学,职称:馆员、研究方向(或工作方向):群文活动。